

Hacia una
Ciudadanía Agropolitana

Pitos y Flautas

5 de 8

Kit Pedagógico

¿Por qué este kit pedagógico?

¡Hola! Esta publicación que tienes entre las manos forma parte de una pequeña **serie de cuadernitos pedagógicos** que recogen, con voluntad divulgativa, los aprendizajes asociados a un **conjunto de acciones y prácticas artísticas, paisajísticas y experienciales** que fueron realizadas a lo largo de 2021 en el marco del programa ***Hacia una ciudadanía agropolitana***.

Este proyecto de la artista Virginia López tiene entre sus objetivos plantear una **relectura de los saberes campesinos**, poniendo en valor su potencial transformador, para **contribuir a hacer de nuestras ciudades** y especialmente de sus territorios periurbanos **lugares más participativos, ecorresponsables e inclusivos**.

Con esta serie de pequeños manuales queremos abrir la posibilidad de **vincular las metodologías empleadas** en el desarrollo de estas acciones **con el Currículo de Educación Primaria** del Principado de Asturias, **facilitando su lectura en clave práctica y aplicada** y dando pie a que lxs docentes se las apropien y puedan **imaginar nuevas acciones a partir de lo que aquí se recoge**.

Todo ello a través de **metodologías propias de la cultura agrícola tradicional** como FILANDÓN y RECIPROCIDAD entre las personas de la comunidad local, ANDECHA y trabajo compartido, TIEMPOS LARGOS Y REPETITIVOS; **relacionando vida y ciclos de la agricultura y la naturaleza**, MANUALIDAD, saber artesano y memoria.

Dada la vocación introductoria de estos cuadernitos, te invitamos a visitar el blog ***https://agropolitana.wordpress.com/*** cuaderno de viaje y bitácora del proyecto donde podrás encontrar todo tipo de material textual y audiovisual con el cual completar y ampliar la lectura de estos manuales y profundizar en este viaje agropolitano.

Sobre este cuadernito.

PITOS Y FLAUTAS es el **cuadernito nº 5 de este kit pedagógico,** recoge algunas de las propuestas de los talleres que incluían recorridos por el territorio, prácticas de poesía concreta, arte de acción y arte sonoro.

Índice:

Listado de cuadernitos del kit.

01. ¿Qué objetivos se persiguen con esta práctica?

Propiciar la atención y la escucha activa como medio a través del cual se logra afianzar y enfatizar la presencia, generar predisposición e interés y discernir el deseo. Reconocer distintos procesos perceptivos llevando el foco sobre ellos y transitando de unos a otros, analizándolos, comparándolos y realizando variaciones. **Más en particular, la audición y la autopercepción de la posición y el movimiento o cinestesia**.

Comprender, desde la emisión de la voz, el proceso de formación de las palabras, las características del habla local y las posibilidades compositivas y múltiples recursos de la voz en el discurso y en los relatos, más allá de la lógica inmediata y las normas habituales. A la vez, esta práctica consciente puede afianzar, amplificar y revelar herramientas del pensamiento, la memoria y la creatividad.

Reflexionar sobre nuestras capacidades para comprender distintos lenguajes y signos sonoros en el entorno, por ejemplo, los cantos de distintas aves. Cuestionar hasta qué punto, **con qué fines llegamos a interactuar o establecer una comunicación**, convivir, leer, interpretar modificar, interferir con formas de comunicación no humanas.

Promover mediante experiencias de carácter lúdico **el manejo de ritmos y el desarrollo de capacidades de composición**: vacío y lleno, intensidades altas o bajas, velocidades, transiciones, matices.
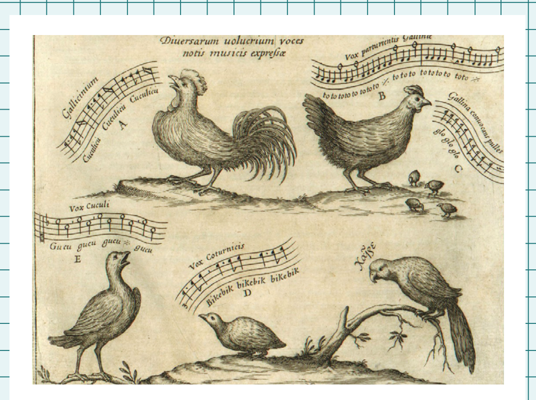

IMAGEN 01. *Diuersarum uolucrium voces notis musicis expresæ. Musurgia Universalis.* Athanasius Kircher. (Rome: Franceso Corbelletti, 1650).

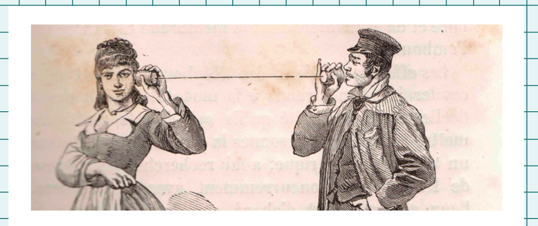

IMAGEN 02. **Teléfono de cordel.** El mundo físico: gravedad, gravitación, luz, calor, electricidad, magnetismo, etc.
A. Guillemin. (Barcelona, Montaner y Simón, 1882)

IMAGEN 03. Paseo sonoro durante el IV Encuentro de Pitos y Flautas (29 mayo 2021, Agropolitana)

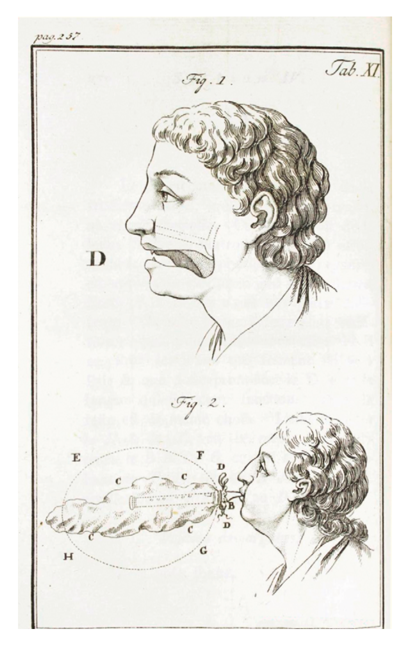

IMAGEN 04. *Le mecanisme de la parole, suivi de la description d'une machine parlante, et enrichie de xxvii planches.* Wolfgang von Kempelen. (Vienne: Bauer & se trouve chez J. V. Degen, 1791)

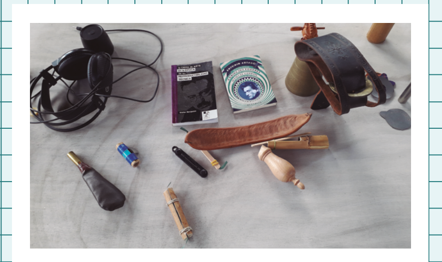

IMAGEN 05. Instrumentos sonoros, durante el IV Encuentro de Pitos y Flautas (19 junio 2021, Agropolitana)

02. ¿Qué ideas se pueden trabajar con esta práctica?

Para cualquier acción la pauta absoluta sería la elección entre hacer / no hacer / hacer otra cosa. Nos volvemos conscientes del proceso de toma de decisiones cuando alcanzamos **el instante de detenimiento y escucha para reconocer(nos) verdaderamente (en) nuestra voluntad, deseo e intención**.

Pensar en los distintos procesos perceptivos, cómo funcionan, o cómo se configura el sentido a partir de ellos. Estudiando individualmente y probando luego conexiones entre escucha, espacialidad, cinestesia, propiocepción, visión, **pueden amplificarse las capacidades de los sentidos aportando un modo más pleno de estar y de relacionarnos.**

Nos identificamos con un *yo* considerando una especie de voz interna que configura los pensamientos, más o menos estructurados, con sus opiniones, creencias, conocimientos, etc. Sin embargo, se pasa por alto que **esta voz se forja en la resonancia y la memoria de un cuerpo**. Sujeta al estado de salud, anímico, emocional y al conocimiento del propio cuerpo, esta voz guarda secretos incluso para uno mismo.

IMAGEN 06. Discursos y secretos, III Encuentro de Pitos y Flautas (15 mayo 2021, Agropolitana)

IMAGEN 07. ***Christian Marclay. Fwaash!,*** (2006)

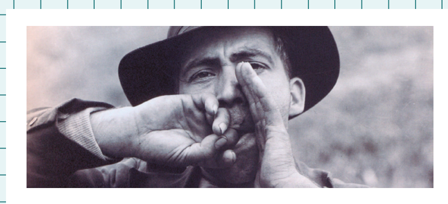

IMAGEN 08. ***Ancien siffleur de La Gomera***. Antonio Martínez Castaño, Gouvernement des Canaries.

El sonido como contacto desborda el intercambio de la comunicación. Las unidades del lenguaje inferiores a la palabra contienen ya por sí mismas **sentido, capacidad expresiva y una lógica propia**; en lo personal dan un **acceso al inconsciente mediante su capacidad de evocación**, apelan a nuestro deseo e intervienen en nuestras decisiones. **Dar herramientas para comprender estos mecanismos fomenta una mayor consciencia y autonomía, formando individuos menos influenciables.**

Los hábitats de los seres vivos se componen de signos, marcas, elementos olfativos, sonoros, movimientos que son reconocibles para los individuos de su misma especie y de otras. Los reclamos evidencian intentos del ser humano por comprender esa comunicación y su modo de intervenir en ella para su provecho. ¿Cómo interfiere la actividad de nuestras sociedades en los hábitats y los procesos de comunicación naturales?

El término griego *logos* se traduce al castellano habitualmente por "palabra" o "razón", pero también implica ideas de número, medida, incluso ritmo. El *logos* es origen y luz en tanto que es composición en la alternancia de vacío / lleno, 0 / 1.

Los saberes y artes tradicionales estaban vinculados a un territorio, a festividades y ritos, plenamente integrados en la vida cotidiana y la actividad laboral. **La comunidad generaba sus materiales y valores artísticos**: relatos, músicas, instrumentos, vestimenta, bailes, gestos, arquitectura. Las personas no eran consumidoras de productos artísticos, ni asistentes a un espectáculo.

Superando las estrictas compartimentaciones académicas sobre las disciplinas artísticas, en el siglo XX, movimientos como el letrismo y el situacionismo **han desarrollado los recursos fonéticos de la voz o las acciones más allá de la poesía, el teatro y la danza.** El *land art* o el *walking art* han tomado el territorio y los recorridos cómo material y concepto artístico.

03. ¿Cómo se puede vincular al currículo?

Lengua castellana y literatura

Comunicación oral: hablar y escuchar. Actividades que trabajan aspectos del aparato fonador y la emisión de sonidos para configurar sílabas, onomatopeyas, palabras y relatos. Una perspectiva de la comunicación que incluye los fenómenos corporales. Interés por la variedad de formas de expresarse oralmente. El contenido de sentido a través de la pronunciación y entonación.

Cómo el lenguaje es memorizado y retenido en el propio cuerpo desde el inicio del aprendizaje del habla, por ejemplo, en cada uno de los gestos que requiere la pronunciación de los fonemas. Elementos del lenguaje corporal y la dramatización.

Actividades que atañen a la recopilación de palabras del acervo local y a la comunicación con otros animales a través de reclamos. Identificar y respetar otros códigos lingüísticos.

Actividades en común, por parejas o en conjunto. Cooperar en situaciones comunicativas diferentes a las habituales con normas propias que regirán la interacción de los participantes.

Educación física

El cuerpo humano, imagen y percepción.

Relación del cuerpo con sus funciones. Imagen más precisa de nuestro mapa corporal. Mejora postural y de la movilidad.

Desarrollo cognitivo. Procesos perceptivos de escucha y autopercepción cinestésica relacionando el sonido con la disposición en el espacio, distancias y movimiento.

Concepción del sujeto en el cuerpo de una manera global y múltiple, valorando y aceptando la propia realidad corporal y de otras personas.

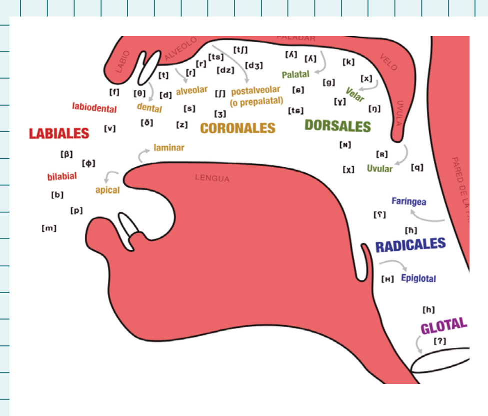

IMAGEN 09. Puntos de articulación de las consonantes según el Alfabeto Fonético Internacional.
(El Mono Español)

Educación artística

Escucha.

El silencio es necesario para la escucha. Lo que se denomina silencio es una capacidad de atención y de escucha sin interferencias externas o internas.

Actividades de discriminación y comparación de sonidos, intensidades y duración. Traducción a elementos gráficos no convencionales o al orden del lenguaje mediante el uso de onomatopeyas. Partituras disponiendo espacialmente los elementos sonoros y creando relaciones temporales de cara a una posible interpretación.

Actividad de paseo sonoro a través de ambientes diversos. Experimentar los ruidos como sonido. Contaminación acústica y agresión sonora. Lugares que producen sensaciones de bienestar y lugares que no. Debate sobre cómo contribuir positivamente al bienestar acústico.

La interpretación musical.

Actividades que promueven la creación, transformación y exploración lúdica de objetos en sus posibilidades sonoras, así como las posibilidades de la voz. Descubrir en la improvisación patrones rítmicos y melódicos de composición. Planos y ambientes sonoros.

Coordinación y sincronización individual y colectiva. Asumir responsabilidades y comprender y respetar las aportaciones de los demás participantes.

Grabaciones y edición de materiales. Utilización lúdica de recursos informáticos para la exploración sonora.

La música, el movimiento y la danza.

Acciones y movimientos asociados a estímulos sonoros explorando las posibilidades posturales y motrices del cuerpo. Recorridos guiados por la escucha. Orientación, comprensión del espacio y sus dimensiones, relación espacial con objetos y personas a través del sonido. Ritmos, trayectorias, desplazamientos y movimientos del cuerpo, individual o grupalmente.

IMAGEN 10. Paseo sonoro durante el IV Encuentro de Pitos y Flautas (29 mayo 2021, Agropolitana)

04. Metodología y materiales ¿Qué pasos puedes seguir?

FONACIÓN. EDICIÓN SONORA

Juego e investigación de ritmos, variaciones, énfasis y posibilidades sonoras, pasando progresivamente de un nivel a otro:

- **Aparato fonador:** todos los **sonidos que constituyen la base de la emisión sonora sin llegar a ser fonemas**. Respiración, carraspeo, chasquidos, sonidos con los labios...
- **Vocales y consonantes:** explorar las **posibilidades expresivas de vocales y consonantes**. Atender a las sensaciones plásticas que aportan según el modo en que son emitidas: las consonantes semejantes a texturas, las vocales a ideas de luminosidad y color.
- **Onomatopeyas y sílabas: representar sonidos con una sílaba** según el concepto que se ha ensayado en el nivel anterior.
- **Palabras: escoger tres palabras con una sonoridad peculiar, propias del habla local o procedentes de otro idioma**. Hacer composiciones sonoras con ellas mediante repeticiones, superposiciones, variaciones de ritmo, etc.

En cada uno de estos niveles se trabaja primero individualmente, a continuación en parejas, pautando un diálogo y por último en grupo a modo de concierto.
Realizar grabaciones de cada participante y editar los materiales grabados.

IMAGEN 11. Paseo sonoro durante el IV Encuentro de Pitos y Flautas (29 mayo 2021, Agropolitana)

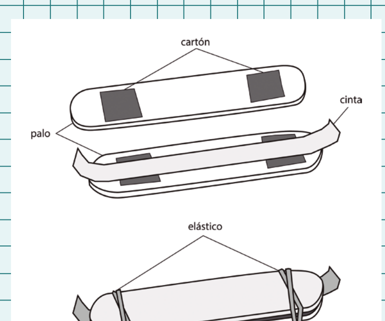

IMAGEN 12. Esquema de la fabricación de un reclamo: chilla.

IMAGEN 13. Concierto para panera silenciosa durante el IV Encuentro de Pitos y Flautas (26 junio 2021, Agropolitana)

PASEO SONORO

La actividad puede realizarse en el patio del centro o llevar al grupo a un recorrido por el entorno. En caso de tratarse de un espacio controlado, la actividad podría realizarse individualmente convocando al grupo para una puesta en común a continuación. En caso de tratarse de un recorrido, el grupo deberá mantenerse unido. **(IMAGEN 11)**

- Los participantes realizan recorridos, guiados por la escucha, prestando **atención a los distintos sonidos** ya sea deteniéndose, alejándose o acercándose a las fuentes de emisión. Pautas de acción: **Mantener silencio. Escuchar. Acercarse / alejarse / detenerse**.

- En relación a objetos que se van encontrando **pueden realizarse acciones que activen su sonoridad** como golpear, frotar, etc. Pautas de acción: **interactuar / no interactuar para producir sonido.**

- **Intentar imitar fónicamente los sonidos escuchados o producidos**. Buscar una transcripción gráfica o fonética de dichos sonidos y acciones.

- **Puesta en común** relatando la experiencia y los materiales transcritos.

RECLAMOS

Estudio de varios tipos de señuelos y cómo son usados a modo de comunicación con otros animales.

Fabricación de una chilla: (IMAGEN 12)

- Dos palos de helado o depresores de lengua médicos
- Cuatro recortes de cartón fino
- Cinta plástica para lazos
- Dos gomas elásticas

1. Situar entre los dos palos una porción de cinta, separada de ellos por los cuatro recortes de cartón.
2. Unir todo con dos elásticos.
3. Presionarla entre los labios y soplar a través.

CONCIERTO

Con las chillas y otros reclamos u objetos se sugiere **organizar un concierto improvisado**. **(IMAGEN 13)**

- Se determina un director y el número de intérpretes.
- Se determinan los materiales sonoros con los que se va a trabajar.
- Mediante una serie de gestos prefijados, el director va dando entrada/deteniendo a uno o varios intérpretes, indicando aumentar/disminuir el volumen y la velocidad.

05. Más recursos vinculados a esta práctica

-BLOG AGROPOLITANO:

https://agropolitana.wordpress.com/category/pitos-y-flautas/

-Jean-Luc Nancy. ***A la escucha*** (Amorrortu, 2008)

-Jean-Luc Marion. ***El cruce de lo visible*** (Ellago, 2006)

-Amelia Gamoneda. ***Cuerpo locuaz*** (Abada, 2020)

-Raymond Murray Schafer. ***Hacia una educación sonora.100 ejercicios de audición y producción sonora.*** (PMA Ediciones)

-Projetson2017
https://projetson2017.tumblr.com/

https://projetson2017.tumblr.com/post/161651839516/classe-de-cm1-de-mme-rey-projet-onomatop%C3%A9es

https://projetson2017.tumblr.com post/161651711156/classe-de-cm1-de-mme-rey-projet-onomatop%C3%A9es

-UbuWeb: Sound

https://www.ubu.com/sound/https://www.ubu.com/sound/konkrete.html

-Cathy Berberian https://vimeo.com/366567447

-Mónica Valenciano https://vimeo.com/38923913

-Carlos de Hita https://carlosdehita.es/?p=1329

Créditos.

Ha redactado este cuadernito:
Daniel Franco
Las prácticas a las que se refiere han sido desarrolladas por:
Daniel Franco y Fernando Oyágüez

dentro del proyecto *"Hacia una ciudadanía agropolitana"* (marzo-agosto 2021) en Trubia y Veranes (Cenero), aldeas del entorno periurbano de Gijón (Asturias).

Hacia una ciudadanía agropolitana es un proyecto de *Virginia López* en colaboración con *LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.* Ha sido seleccionado en la convocatoria *"Art for Change" 2020 de Fundación la Caixa* y cuenta con el apoyo de *Impulsa-Gijón.*

Colaboradores: *Daniel Franco, Fernando Oyágüez, GRIGRI (Susana Moliner y David Pérez), Econodos (Lorena Lozano), Cristina Cantero, Galiana, Papyriphera (Juan Barbé y Carmen Sevilla), A_Tintúra (Massimo Baldini), Muséu del Pueblu d'Asturies y AAVV de Cenero Los 16.*

Maquetación y diseño por:
GRIGRI Projects / @magathings

Acceso al blog:

D.L. AS 00051-2022